

M 1503 M786 R53

Digitized by the Internet Archive in 2024 with funding from University of Toronto

CLAUDIO MONTEVERDI

LE RETOUR D'ULYSSE

Traduction française de

XAVIER DE COURVILLE

Adaptation musicale de

VINCENT D'INDY

LA PARTITION CHANT ET PIANO

Prix net: 20 francs

PARIS

AU MÉNESTREL, 2bis, rue Vivienne, HEUGEL

ÉDITEUR-PROPRIÉTAIRE POUR TOUS PAYS

Tous droits de reproduction, de traduction, d'arrangement, d'adaptation et de représentation réservés pour tous pays.

LE RETOUR D'ULYSSE

DANS SA PATRIE

ONFORMÉMENT à ce que nous avons fait pour l'Orfeo et pour le Couronnement de Poppée, nous n'avons pas voulu, en cette reconstitution du dernier opéra de Cl. Monteverdi, présenter une sèche besogne de musicologie; notre seul but a été de rendre pratique l'exécution théatrale d'un chef-d'œuvre.

Écrite en 1641, un an avant le Couronnement de Poppée, pour le théâtre San Cassiano, à Venise, la partition originale du Retour d'Ulysse n'offre aucune indication particulière de disposition orchestrale. En dehors des Sinfonie, pièces brèves à cinq voix qui ouvrent les actes où sont employées pendant les scènes de pantomine (1), Monteverdi, comme dans le Couronnement, ne se sert pour accompagner la voix que de la basse-continue, parfois chiffrée. Notre tâche — celle du copiste classique — a donc consisté à réaliser l'écriture de cette basse, soit par un seul instrument, clavecin ou théorbe (2), soit par l'ensemble de l'orchestre à cordes, seuls éléments que pouvait fournir le théatre vénitien où se donnèrent les premières représentations.

Guidés par nos études antérieures sur l'intervention de l'ensemble des violes dans l'opéra italien du xvuº siècle, nous avons réservé — comme Monteverdi lui-même l'avait indiqué dans son Orfeo — cette intervention pour rehausser l'intérêt expressif des récits dramatiques ou de certains passages lyriques, laissant au dialogue courant l'appui de la seule basse-continue.

Ajoutons que notre restitution a été établie à l'aide d'une copie scrupuleusement exacte du manuscrit original qui se trouve à la Bibliothèque impériale de Vienne.

La même préoccupation de rendre la vie à l'œuvre de Monteverdi nous a conduits à retrancher un assez grand nombre de scènes de notre traduction.

⁽¹⁾ Ces Sinfonie font parfois partie intégrante de l'action dramatique et s'adaptent même au texte des personnages dont elles annoncent l'entrée. Pour le premier cas, voir (Acte I, Sc. I du 2° tableau) l'arrivée de Phéaciens et (Acte III, Sc. III du 1° tableau) toutes les pièces guerrières qui émaillent l'essai de l'arc d'Ulysse. Pour le second cas, voir (Acte I, Sc. III du 2° tableau) la symphonie pastorale de Minerve et (Acte II, Scène unique du 2° tableau) le thème expressif du voyage de Télémaque.

⁽²⁾ L'usage du théorbe est tout spécialement mentionné dans le manuscrit.

Le poème, comme celui des *Noces d'Enée*, que Monteverdi composa dans le même temps, était de Giacomo Badoaro, gentilhomme vénitien, qui, par l'inspiration historique de ses livrets, par la succession rapide des tableaux, par l'alternance du comique et du tragique, fut l'un des premiers à donner à l'opéra cette allure shakespearienne qui se retrouve dans le *Couronnement de Poppée*, de Busenello. Autant pour suivre les interventions divines de l'Odyssée, dont le merveilleux offrait un excellent prétexte au jeu des machines naissantes, que pour satisfaire à la préciosité italienne, Badoaro avait surchargé le drame d'ennuyeux commentaires entre les dieux de l'Olympe, de dialogues inutiles entre les personnages de second ordre et de scènes épisodiques, qui constituaient souvent de véritables « hors-d'œuvre ».

Au risque de rapprocher ce drame des premiers opéras de Monteverdi, nés de la sobre tragédie florentine, mais encouragés par les corrections que le musicien avait apportées déjà au poème pour rejoindre la simplicité homérique, nous n'avons gardé d'autre divinité que Minerve, et nous avons réduit les scènes épisodiques aux exemples qui, sans se mêler absolument au drame, pouvaient du moins le servir — le charmant duetto entre Mélanthe et Eurimaque, au premier acte, et, au dernier, l'étrange plainte tragicomique d'Iros.

Enfin, dans notre choix, nous avons tenu, avant tout, à garder à l'œuvre l'intérêt dramatique qui peut seul donner toute sa valeur à une musique essentiellement écrite pour la scène.

VINCENT D'INDY. XAVIER DE COURVILLE.

Afin de donner pleine satisfaction aux musicographes sans les obliger à faire des recherches comparatives, nous avons établi, ci-après, un *index* complet de toutes les scènes dont l'ouvrage se compose. Dans la colonne de gauche figurent celles de ces scènes qui constituent notre version *pratique*, dans celle de droite, on trouvera toutes les parties que, pour les raisons énoncées dans la préface, nous avons été contraints de supprimer, avec l'indication sommaire des variantes de la partition manuscrite de Vienne (Bibliothèque nationale — ex-impériale — H. 18763) et du livret manuscrit de Venise (Bibliothèque de Saint-Marc, classe dramatique, 908-30018).

INDEX DES SCÈNES

Scènes constituant la Version pratique	Scènes de la partition originale ne figurant pas dans la Version pratique.
Pages	
Sinfonia à 5	
	PROLOGUE: La Fragilité humaine, le Temps, la Fortune (91 mesures). Ritornello, l'Amour (44 mesures). Ensemble à 3; l'Amour, la Fortune, le Temps (31 mesures).
ACTE PREMIER	ACTE PREMIER
PREMIER TABLEAU	
Scène II: Pénélope, Euryclée	(Scène I). (Scène II). (Scène III): Chœur de Néréides.— (NB.). Cette scène manque dans le manuscrit de Vienne. (Scène IV): Pantomime des Phéaciens, accompagnée d'une Sinfonia.— (NB.). Cette scène manque dans le manuscrit de Vienne. (Scène V): Neptune (59 mesures). Sinfonia alta (10 mesures). Jupiter, Neptune (99 mesures).
DEUXIÈME TABLEAU	(Scène VI).
Scène I: Sinfonia	Récit de Neptune (11 mesures). (SCÈNE VII). (SCÈNE VIII). Réplique d'Ulysse (8 mesures). Fin de la scène (83 mesures). (SCÈNE IX): Chœur des Naïades (pantomime). (Fin du premier acte, dans le livret de Venise.) (SCÈNE X): Pénélope, Mélanthe (155 mesures).
ACTE II	
PREMIER TABLEAU	
Scène II: Eumée, seul	(SCÈNE XI). (SCÈNE XII). (SCÈNE XIII).

	Pages.	
DEUXIÈME TABLEAU	*****	ACTE II
Scène unique : Sinfonia	81 86	(Scène I).
TROISIÈME TABLEAU		
Scène I: Minerve, Télémaque Scène II: Eumée, Ulysse, Télémaque .	8 ₇ 88	(Scène II). Fin du récit d'Eumée et ensemble à 2. (36 mesures).
Eumée, Ulysse, Télémaque. Ensemble à 2 : Eumée, Ulysse.		(Scène III) : Récit de Télémaque (60 mesures).
Scène III: Ulysse, Télémaque	96	Réplique de Télémaque (28 mesures).
Ensemble à 2 et récit d'Ulysse.	97	(Fin du deuxième acte, dans le livret de Venise.)
QUATRIÈME TABLEAU		(Scène IV): Mélanthe, Eurymaque (68 mesures).
Scène I: Pénélope, Eurymaque, Pisandre, Amphinome, Antinoüs. Ensemble à 3	103	(Scène V).
Continuation de la scène et	103	(Réplique de Pénélope (18 mesures).
ensemble à 3	114	(Scène VI): 8 Mores dansent un ballet avec chœur. (Version de Venise manquant dans le manuscrit de Vienne).
Scène II: Eumée, Pénélope, Eurymaque, Pisandre, Amphinome, An- tinous	117	(Scène VII).
Scène III: Pisandre, Amphinome, Antinoùs, puis Eurymaque. Récits et ensembles à 3	119	(Scène VIII). (Scène IX): Ulysse, Minerve (63 mesures). (Scène X): Ulysse, Eumée (52 mesures). (Fin du troisième acte, dans le livret de Venise.)
ACTE III		(Scène XI): Pénélope, Télémaque (108 mesures).
PREMIER TABLEAU		
Scène I: Ulysse, Eumée, Iros, Antinoüs.	133	(Scène XII). Récit d'Antinous (5 mesures).
Scène II: Pénélope, Télémaque, Ulysse, Eumée, Iros, Antinous Scène III: Pénélope, Télémaque, Ulysse,	140	Recit d Antinous (3 mesures).
Eumée, Iros, Pisandre, Am- phinome, Antinoüs, Eury- maque, Mélanthe. Récit de Pisandre	144	(Scène XIII).
		Fin du récit de Pisandre et réplique de Pénélope (25 mesures).
Récit d'Amphinome	144	Fin du récit d'Amphinome et réplique de Pénélope (6 mesures).
Récit d'Antinoüs	145	Fin du récit d'Antinous et réplique de Pénélope (18 mesures).

Ensemble à 3	Pages 149 153	
Scène de l'essai de l'arc et Symphonies guerrières	153	(Fin du quatrième acte, dans le livret de Venise.)
DEUXIÈME TABLEAU		ACTE III
Scène unique: Iros, seul	171	(Scène I). Récit d'Iros (16 mesures). Même récit, vers la fin (16 mesures). (Scène II): Mercure, les ombres des prétendants. Scène supprimée par l'auteur, pour être trop maninco nica.— NB. Cette scène manque dans le manuscrit de Vienne (Scène III): Pénélope, Mélanthe (51 mesures). (Scène IV): Les mêmes, Eumée (63 mesures). (Scène V): Les mêmes, Télémaque (62 mesures). (Scène VI): Junon, Minerve (58 mesures). (Scène VII): Junon, Minerve, Jupiter, Neptune Chœurs célestes (139 mesures). (Scène VIII): Euryclée, seule (24 mesures). Sinfonia, Euryclée, Sinfonia (32 mesures).
Scène I: Pénélope, Télémaque, Eury- clée, Eumée	179 182	(Scène IX).
Ensemble à 2	196	Répliques d'Ulysse et de Pénélope (18 mesures

N. B. — Ainsi que le constate cet *index*, l'ouvrage est divisé en cinq actes dans le livret manuscrit de Venise, tandis que le manuscrit de Vienne porte une division en trois actes.

La naissance de l'opéra. — C'est dans un cénacle florentin que l'opéra est né aux environs de l'année 1600. Le comte Giovanni Bardi di Vernio (1534-1612), mécène passionné de l'antiquité, réunissait en son palais des poètes, des musiciens, des savants, des gens du monde. Avec ses amis Vincenzo Galilei, le père de l'astronome, G. B. Doni, Girolamo Mei, il étudiait la musique antique, comme l'avait fait Baïf vingt ans plus tôt en France, et cherchait les moyens de la ressusciter. Galilei jouait fort bien du luth et composait. Il avait pour la polyphonie franco-flamande un grand mépris, professant que les anciens savaient émouvoir par les seuls accents de la voix soutenue par la lyre. Avec le comte Bardi, il s'efforça de créer un style de chant qu'on nomma représentatif, c'est-à-dire dramatique.

Il se trouva d'abord en contradiction avec la pratique musicale de son temps, mais il eut pour lui les poètes et les chanteurs. C'est le chanteur romain Giulio Caccini (vers 1550-1618), surnommé depuis le père du « bel canto », qui mit au point le style vocal nouveau. Il composa des monodies avec basse chiffrée, les *Nuove Musiche (1601), dans lesquelles le souci de la déclamation juste était basé sur l'observance des accents poétiques. Il

y recommandait de « parler en chantant ».

Emilio de' Cavalieri, Jacopo Peri, et le poète Ottavio Rinuccini devaient adapter le style nouveau au théâtre. Déjà, en 1590, Cavalieri (vers 1550-1602), alors intendant des menus plaisirs à la cour de Toscane, avait collaboré avec la poétesse Laura Guidiccioni à la partie musicale de l'Aminta de Tasso. En 1592, il donna deux pastorales en un acte : il Satiro et la Disperazione di Fileno, dans lesquelles il utilisait adroitement le style récitatif des madrigaux de Caccini. En même temps il étudiait le problème de la mise en scène, et énonçait des principes assez voisins de la conception wagnérienne.

En 1592, le comte Bardi quitta Florence pour Rome et la Camerata se reforma chez Jacopo Corsi, gentilhomme poète, musicien et ami d'Ottavio Rinuccini (1562-1626). Celui-ci devait jouer, en tant que librettiste, un rôle considérable dans l'élaboration du mélodrame. En 1594, en collaboration avec Peri, qui était aussi chanteur, il donna la pastorale Dajne qui remporta un grand succès, puis, le 6 octobre 1600, à l'occasion du mariage de Marie de Médicis avec le roi de France, Euridice. La nouveauté de la déclamation produisit une impression profonde.

Egalement en 1600, Cavalieri fit représenter à Rome, à l'Oratoire de saint Philippe Neri, la Rapprezentazione di anima e di corpo, sorte d'opéra sacré où le récitatif était coupé de petits airs, et qui montrait que le nouveau style pouvait s'appliquer à l'oratorio (v. plus loin).

En 1602, Caccini mit à son tour en musique l'*Euridice* de Rinuccini.

Le succès qui accueillit les tentatives de Caccini, Peri et Cavalieri était dû à la nouveauté du style plus qu'à la qualité de la musique. Il appartenait à Monteverdi de tirer parti de ces ébauches en apportant à la réforme mélodramatique les ressources de son génie. L'Orfeo devait réaliser l'idéal des Florentins.

Monteverdi. Sa vie. - Claudio Monteverdi est né à Crémone le 14 mai 1567. Son père était médecin. Elevé dans un milieu bourgeois, il s'adonna de bonne heure à la musique. Elève du maître de chapelle de la cathédrale, Marc Antonio Ingegneri, il travailla la composition, le chant, la viole et l'orgue. A seize ans, il publiait des Madrigali spirituali à quatre voix. En 1587, son premier livre de madrigaux à cinq voix le rendait célèbre en Europe. Deux ans plus tard, il entrait au service du duc de Mantoue en qualité de chanteur et de joueur de viole. Le duc Vincenzo était grand voyageur. Monteverdi l'accompagna en Hongrie pour combattre les Turcs en 1595 et dans les Flandres en 1599. En 1601, il devint maître de chapelle. Il avait épousé, peu de mois après son arrivée à Mantoue, la fille d'un des joueurs de viole de la cour : Claudia Cattaneo, dont il eut deux enfants. Celle-ci devait mourir en 1607, peu après les représentations d'Orfeo. En 1613, il devint maître de chapelle de l'église Saint-Marc, à Venise. Après les dures obligations de Mantoue, où il était mal payé, il trouva ses nouvelles fonctions très agréables. Pendant les trente années qu'il passa à Venise, il écrivit un nombre incalculable de compositions, dont malheureusement une faible partie nous a été conservée. Après la peste de 1630 il entra dans les ordres. Il mourut à Venise le 29 novembre 1643. Sa gloire rayonnait sur toute l'Italie et son nom était célèbre à l'étranger.

L' « Orfeo ». — Le 6 octobre 1600, le duc de Mantoue avait assisté à la représentation de l'*Euridice* de Peri. Gagné à la cause du mélodrame, il encouragea Monteverdi à composer l'*Orfeo* sur un poème d'Alessandro Striggio. Le 24 février 1607, l'œuvre fut représentée à l'une des séances de l'académie des Invaghiti, au palais ducal, et remporta un succès triomphal. Elle réalisait le chef-d'œuvre de la réforme mélodramatique.

Monteverdi traitait non seulement le même sujet mythologique que Peri, mais il lui conservait son caractère pastoral. Il restait fidèle à la conception littéraire et musicale des humanistes : la musique se modelait sur le rythme des paroles dont le chanteur devait bien faire comprendre le sens; les récitatifs formaient la partie essentielle du drame. On y trouvait les mêmes types d'airs, quelques rares duos ou trios, peu développés et traités, selon l'usage du temps, en style madrigalesque, sous une forme contrapuntique ou harmonique. Les chœurs étaient mêlés au drame ou moralisaient à la façon antique. Les instruments intervenaient dans la ritournelle et la symphonie.

Mais tandis que Peri et Caccini étaient surtout des instrumentistes et des chanteurs, Monteverdi était rompu à la polyphonie, à l'emploi du chromatisme; lors de son voyage dans les Flandres, il avait entendu le chœur rythmique, harmonique, homophone des Français en même

temps que les airs de cour et les ballets. C'est à son retour en Italie qu'il avait composé les *Scherzi musicali* (1607), où l'influence française semblait renforcer celle de Cyprien de Rore.

Aussi dans l'Orfeo, les innovations allaient-elles se rapporter surtout au style musical qui devenait plus expressif. Monteverdi mettait plus d'accent dramatique que Peri et il usait de tours plus variés. Il montrait plus d'audace dans les accords, dans les successions harmoniques et utilisait les brusques changements de ton qui évoquent Rameau et Wagner. Il employait un plus grand nombre d'instruments, et des recherches expressives, dans l'emploi des timbres, renouvelaient constamment l'atmosphère symphonique du drame. Ainsi Monteverdi, en même temps qu'il réalisait l'idéal des Florentins en faisant triompher la forme d'art humaniste, faisait déjà pressentir le drame musical moderne.

L'année suivante, au carnaval de 1608, on joua à Mantoue la *Dafne* de Marco da Gagliano (vers 1575-1642), qui s'inspirait toujours de l'esthétique florentine, mais recherchait plutôt la beauté du contour mélodique que l'expression dramatique. Peu après, Monteverdi donnait son second opéra *Arianna* dont il ne nous reste plus que le célèbre lamento, une des pages les plus émouvantes de la musique dramatique.

L'écho de ces magnificences théâtrales devait éveiller la curiosité de toute l'Italie, et bientôt Rome, Venise et

Naples allaient se passionner pour l'opéra.

Monteverdi. — Durant les trente années qu'il passa à Venise, Monteverdi composa quelques opéras. Seules les deux partitions qu'il écrivit à la fin de sa vie nous sont actuellement connues. Il Ritorno d'Ulisse

in patria (1641) nous montre combien l'art de l'auteur de l'Orfeo s'est assoupli avec les années, et comment il s'essaie à exprimer avec vérité le caractère des person-

nages.

Dans l'Incoronazione di Poppea (1642), Monteverdi, qui a soixante-quinze ans, fait preuve d'une jeunesse étonnante. Le drame peint la vie ardente de Venise : scènes d'amour, d'orgie, de crime se succèdent; tragique et comique se côtoient. Le vieux maître n'emploie plus le récitatif florentin, mais un arioso qui épouse la parole; il use de toutes les formes d'airs, y compris la chanson populaire; il renonce aux effets de masses en supprimant les chœurs, qu'il remplace par des morceaux d'ensemble utilisant les voix des personnages en scène. L'orchestre se restreint; le clavecin accompagne récits et airs, renforcé par quelques théorbes et basses de viole.

L'Încoronazione est le chef-d'œuvre de l'opéra italien au xvii siècle. Il crée une formule dramatique nouvelle, fort différente des opéras de Mantoue, où fusionnent ensemble le récitatif et l'air, la déclamation et le style cantate. Monteverdi donne la prédominance aux voix; dans l'expression comme dans le choix du sujet, il devient réaliste. L'opéra historique lui permet de concevoir un art plus humain et aussi plus proche du goût populaire. Ce dernier caractère, chez Cavalli, allait encore

s'accentuer.

L'activité musicale à Venise après la mort de Cavalli.

Avec Cavalli, l'opéra vénitien proprement dit dispa-

— Avec Cavalli, l'opéra vénitien proprement dit disparaît. On trouve encore à Venise d'excellents musiciens de valeur inégale, mais où ne manquent pas les talents de premier plan. Aux Vénitiens se joignent des compositeurs venus de tous les points de la péninsule qui fournissent d'opéras les nombreux théâtres qui se sont ouverts à la suite du San-Cassiano. Après Cesti citons: Stradella (vers 1645-1681), Giovanni Legrenzi (1625-1690), maître de chapelle à Saint-Marc, Carlo Pallavicino, Rovettino, Boretti, Sartorio, Rosselli, Caldara, Grossi, Aldovrandini... Ils n'appartiennent plus à aucune école proprement dite et leurs opéras sont joués dans toute l'Italie.

Alessandro Stradella (1645-1681) est surtout un compositeur de musique vocale et instrumentale de chambre. Il a exercé, grâce à ses opéras — Orazio Cocle sul ponte, Corispero, Floridoro, Trespolo tutore (opéra bouffe) — et aussi à ses oratorios (v. plus loin), une action dramatique féconde. Il a un sens profond de la forme, une grande habileté d'écriture, mais aussi un goût excessif pour la virtuosité; sa mélodie se charge d'ornements et souvent d'abondantes vocalises à caractère instrumental. Il a des dons d'observation, sait camper un personnage, peindre un caractère. Son style marque la transition entre Venise et Naples. Stradella apparaît comme un précurseur d'Alessandro Scarlatti.

L'opéra napolitain. — C'est seulement à la fin du xvir siècle que Naples s'illustra et donna son nom à une école. En 1651, elle avait eu, avec l'Incoronazione di Poppea, la révélation de l'opéra. Longtemps encore elle ne devait entendre que des œuvres qui avaient triomphé à Venise ou à Rome. Mais le goût musical se développa rapidement sous l'influence de conservatoires fondés

pour l'éducation musicale des enfants pauvres.

Vers 1690 commence à se dégager une nouvelle esthétique. La musicalisation progressive de l'opéra va se poursuivre et le drame devenir un concert de voix, formé essentiellement d'un groupe d'airs séparés par des récitatifs. L'air acquiert une forme de plus en plus fixe et un peu conventionnelle. L'aria con da capo (de schéma A B A) se développe, se complique et constitue le cadre essentiel de l'expression lyrique. Les chœurs ont à peu près disparu. Le public se désintéresse de l'intrigue—les livrets sont souvent insipides ou absurdes—, il attend l'entrée du virtuose, souvent un castrat, qui vient déclamer l'air sur le devant de la scène en y mêlant roulades et fioritures.

L'opéra italien en Allemagne. — Tandis que la France, après avoir résisté à l'influence italienne, parvenait à la fin du xviie siècle à fonder un théâtre national de musique, l'Allemagne, par l'intermédiaire des cours de Vienne, de Munich et de Dresde, ouvrait ses portes à l'art ultramontain.

Des musiciens au service des princes allemands, et qui avaient voyagé en Italie, donnèrent la première impulsion.

A la fin du xvie siècle, Roland de Lassus, maître de chapelle du duc de Bavière, avait composé des villanelles et des moresques, dans le style de celles qu'il avait entendues à Naples. C'étaient de courtes improvisations à plusieurs voix, dansées et mimées, et d'un caractère franchement populaire. En 1568, à l'occasion des noces du duc Wilhelm, Lassus avait donné quelques-uns de ces divertissements qui révélaient déjà des préoccupations dramatiques.

C'est Heinrich Schütz (1585-1672), maître de chapelle à la ceur de Dresde, ancien disciple de Giovanni Gabrieli

C'est Heinrich Schütz (1585-1672), maître de chapelle à la cour de Dresde, ancien disciple de Giovanni Gabrieli à Venise, qui le premier introduisit le « style récitatif » à l'italienne dans ses Psaumes à plusieurs chœurs avec instruments (1619). En fait, il usait seulement d'un contrepoint harmonique qui permettait aux voix de bien faire comprendre le sens des paroles. Mais en 1623, l'Histoire de la Résurrection marquait un progrès sensible dans l'emploi du nouveau style. En 1627, Schütz écrivait le premier opéra allemand, Dafne, sur le poème de Rinuccini, traduit par Martin Opitz. La partition est perdue. A partir de 1630, Schütz abandonna ses recherches dramatiques. L'Allemagne était alors en pleine guerre de Trente ans.

Après le retour de la paix, le pays, épuisé par des années de misère, avait perdu jusqu'au sens national. et offrait un terrain favorable à la pénétration étrangère.

Bientôt les Italiens arrivèrent en foule.

C'est à Vienne que, sous Ferdinand III, fut représenté l'Egisto de Cavalli, en 1642. En 1667, M. A. Cesti donnait Il Pomo d'oro, à l'occasion du mariage de l'empereur - Léopold I° (1658-1705). Celui-ci, qui composait des poérettes, fonda un théâtre italien où furent jouées plus e la cour.

A Munich, l'opéra devint vite le spectacle de prédilection. En 1643 avait été représentée la Philotea, sorte d'oratorio en latin, où l'influence italienne se révélait. En 1653, le jésuite J. B. Maccioni donna l'Arpa festante. C'est l'Allemand J. J. Kerl qui lui succéda. Il avait été élève de Carissimi et de Frescobaldi à Rome. La musique de ses opéras est perdue. Après lui, des Italiens firent la renommée de l'opéra munichois. A côté d'Ercole Bernabei (1620-1687), qui avait succédé à Kerl comme maître de chapelle en 1674, Agostino Steffani (1654-1728) devint en 1681 directeur de la musique de la chambre. Musicien de grande culture, fin diplomate, abbé, évêque, protonotaire apostolique, il fit représenter à Munich six opéras. En 1688, il fut nommé conseiller intime du prince électeur de Brunswick-Hanovre; mais sa production ne se ralentit pas. Il fut joué aussi à la cour du Palatinat, à Dusseldorf, et aussi à Hambourg. Il eut une très grande influence sur la musique allemande, en préparant le style du xvIIIe siècle, celui de Bach, Telemann, Hændel.

A Dresde, Andrea Bontempi (1624-1705), élève de Vergilio Mazzochi, succéda à H. Schütz. Il fit jouer, en 1662, *Il Paride*. En 1671, il donna, avec Peranda, une *Dafne* sur le texte de Martin Opitz. De 1664 à 1667, on construisit un théâtre. Carlo Pallavicino (vers 1630-1688) en devint le chef d'orchestre et fit représenter en

1687 Gierusalemme liberata.

De Vienne, de Munich, de Dresde, l'opéra italien se répandit partout en Allemagne. A la cour de Berlin, l'impératrice Charlotte faisait entendre les œuvres d'Ariosti, de Fedeli. Maintes petites cours allemandes suivirent l'exemple des grandes : Darmstadt, Heidelberg, Baden-Baden, Bayreuth, Cassel, etc. Seule, Hambourg fit exception en essayant de créer un opéra national.

L'opéra de Hambourg. — Hambourg était une ville privilégiée. Elle n'avait pas connu les ravages de la guerre de Trente ans et jouissait d'une grande prospérité. Des familles riches étaient venues s'y installer. Le commerce du port, depuis la décadence d'Anvers, était florissant. En 1677, un groupe de riches amateurs, qui rêvaient de faire de Hambourg la « Venise du Nord », fit construire une salle de spectacle au Gosemarkt. Elle fut ouverte le 2 janvier 1678, sous la direction de Schott. Les débuts furent difficiles. Le piétisme allemand et ses théologiens entreprirent aussitôt une lutte sans merci contre l'opéra, œuvre du démon. En 1684, le théâtre fut fermé; mais, en 1685, les partisans de l'opéra eurent gain de cause, et les spectacles reprirent. Les premières œuvres représentées eurent un caractère religieux; leurs sujets s'inspiraient de l'Histoire sainte. On avait débuté par Adam und Eva de Theile, élève de Schütz. Un pasteur, Heinrich Elmenhorst, qui avait écrit plusieurs livrets, voulait faire de l'opéra religieux un drame classique inspiré de la tragédie antique. Mais on s'aperçut qu'il fallait faire des concessions au goût populaire et l'on introduisit rapidement des scènes burlesques. L'interprétation de ces œuvres était très médiocre. Tous les rôles étaient tenus par des étudiants. L'orchestre, très réduit, était assez bon, et les machines avaient un rôle important. De 1678 à 1686, on représenta à Hambourg vingt-huit opéras. J. W. Franck en avait composé quinze. Les poèmes étaient mauvais; la musique avait une certaine grandeur, et subissait parfois l'influence italienne.

En 1693, avec l'arrivée de Reinhard Keiser, l'opéra de Hambourg devait acquérir une réputation dans toute

l'Allemagne.

entre le récitatif lulliste trop chanté et le récitatif italien trop parlé, annonce le recitativo arioso de J.-S. Bach.

Keiser, après la faillite du théâtre, fut obligé de fuir Hambourg. En 1709, il revint avec trois nouveaux opéras. De 1710 à 1717, il fit jouer vingt et une pièces. *Croesus* (1711) reste peut-être son chef-d'œuvre. Le style, qui devient beaucoup plus ample, annonce celui de Hændel.

A partir de 1717, Keiser mena une vie errante sans réussir à se fixer. Il revint à Hambourg en 1724. Telemann dirigeait l'Opéra depuis 1722 et favorisait le genre comique et grossier. Keiser avait des dons comiques. En 1710, il avait écrit un Singspiel: Die leipziger Messe, qui semble être le premier opéra-comique allemand. En 1725, il donna Der hamburger Jahrmarkt, puis Die hamburger Schlachtzeit, qui peignaient des scènes populaires avec un réalisme un peu osé. La censure interdit la représentation de ces œuvres, et Keiser renonça bientôt à la comédie musicale. Sa situation ne s'améliorait pas. En 1728, il fut nommé cantor de la cathédrale de Hambourg et écrivit alors des oratorios. En 1737, il perdit sa place et fut réduit à écrire quelques récitatifs et airs comiques pour des œuvres de Lulli ou Hændel qu'on représentait à l'opéra. Malgré ses revers de fortune, il faisait toujours preuve de la même jeunesse et du même génie inventif. L'opéra de Hambourg ferma ses portes en 1738. Keiser mourut à Copenhague le 12 septembre 1739. L'Allemagne perdait son premier grand musicien dramatique.

LE RETOUR D'ULYSSE

DE

CLAUDIO MONTEVERDI

Poème de

GIACOMO BADOARO

PERSONNAGES

PÉNÉLOPE	M ^{me} Claire Croiza.
EURYCLÉE, nourrice	M ^{me} DE BOULANCY.
MÉLANTHE, suivante de Pénélope	M11e JACQUELINE PIANAVIA.
EURYMAQUE, amant de Mélanthe	M. André Gaudin.
ULYSSE	M. JEAN MOURIER.
MINERVE	Mme Charles Peignot.
EU'MÉE, porcher	M. Pierre Lavallée.
IROS, parasite et bouffon des prétendants	M. JACQUES MICHAUT.
TÉLÉMAQUE	M ^{11e} Richettine de Carfort.
PISANDRE (	M. Louis de la Patelliere.
AMPHINOME prétendants	M. Pierre-Édouard Bertin.
ANTINOUS) . (	M. Hébert.

CHŒUR DES MATELOTS PHÉACIENS

La version française du *Retour d'Ulysse* par Xavier de Courville a été représentée pour la première fois à la Petite Scène, en la salle gracieusement prêtée par Mme Œdenkoven, le 16 mai 1925, sous la direction de M. Vincent d'Indy.

La mise en scène, les décors et les costumes étaient de M. Xavier de Courville.

Pour tout ce qui concerne la représentation, pour la location de la partition et des parties d'orchestre, des parties de chæurs, de la mise en scène. des dessins des décors et des costumes, s'adresser exclusivement à M. Heugel, Au Ménestrel, 2 bis, rue Vivienne, Paris (2°), seul éditeur-propriétaire pour tous pays.

Les représentations au piano, même fragmentaires, sont formellement interdites.

LE RETOUR D'ULYSSE

Traduction française

XAVIER DE COURVILLE

Acte I

Adaptation musicale VINCENT D'INDY

1er TABLEAU

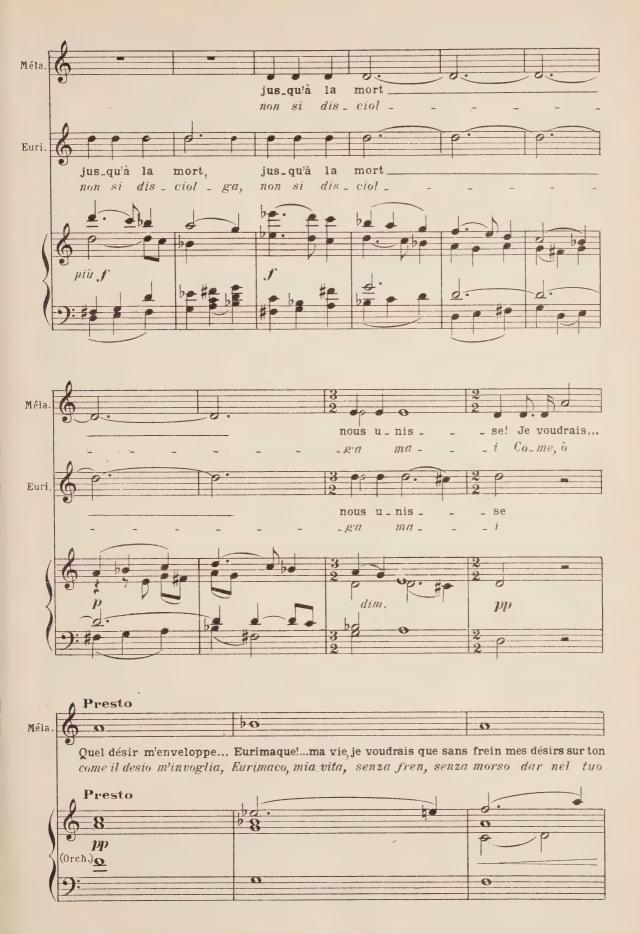

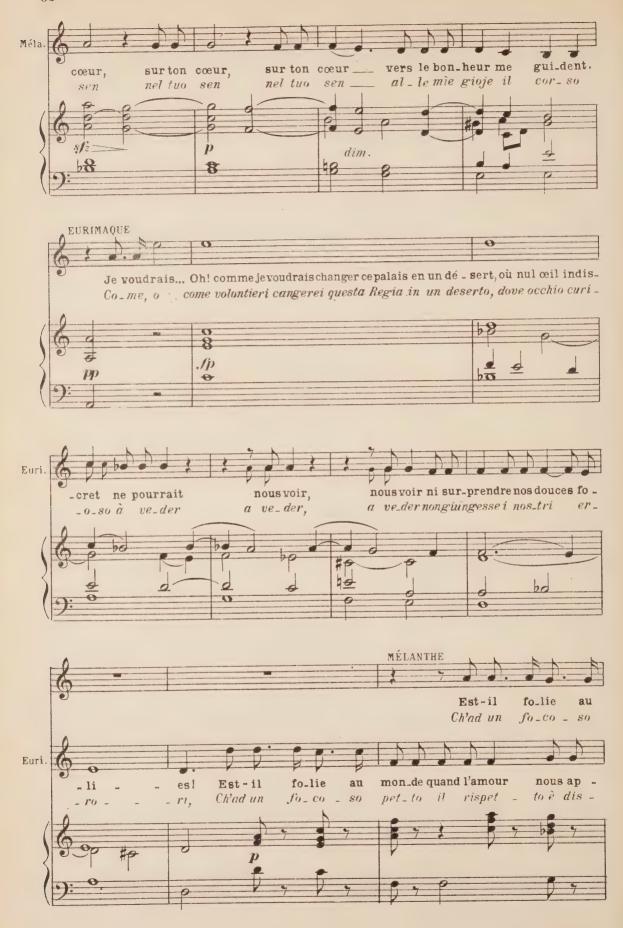

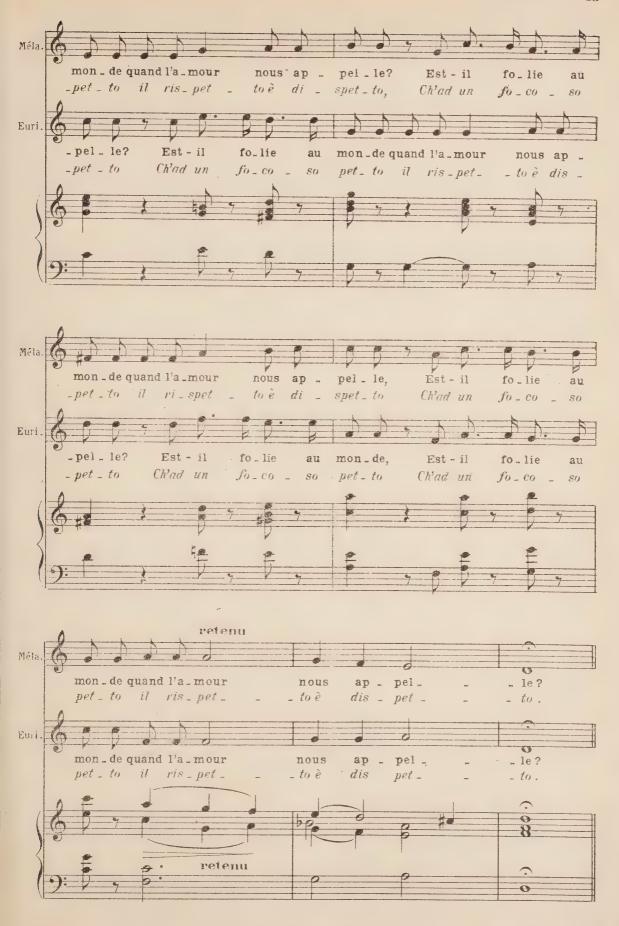

2º TABLEAU Sur le Rivage d'Ithaque

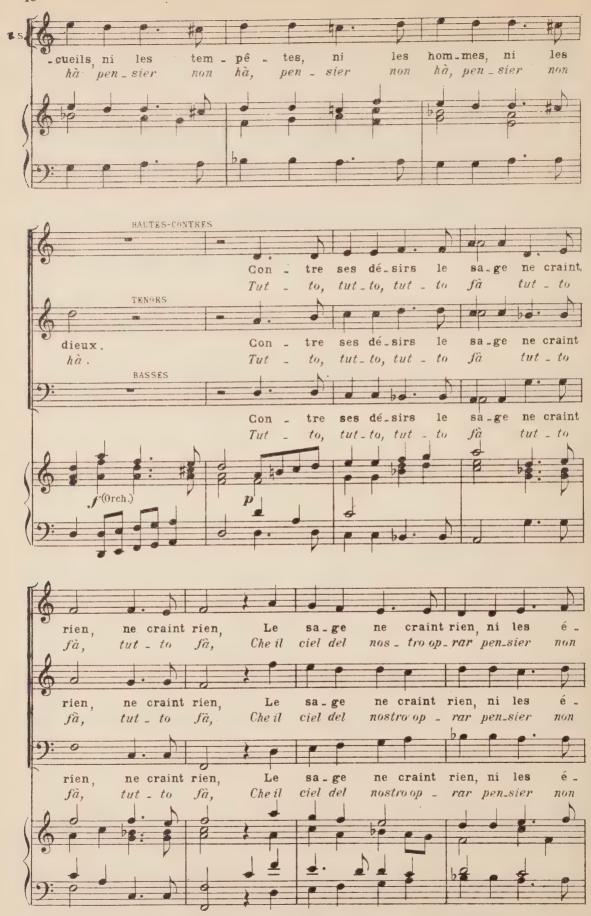

⁽¹⁾ A défaut d'un Ténor élevé qui chantera à l'octave véritable, on peut employer un Contralto à voix bien timbrée. NOTA: Aux représentations de la Petite Scène, tout cet épisode des Phéaciens était chanté en coulisse et sans accompagnement.

⁽²⁾ Cette partie doit être chantée à l'*octave indiquée* et non suivant la convention établie pour la voix de Ténor.

SCÈNE II _ ULYSSE SEUL

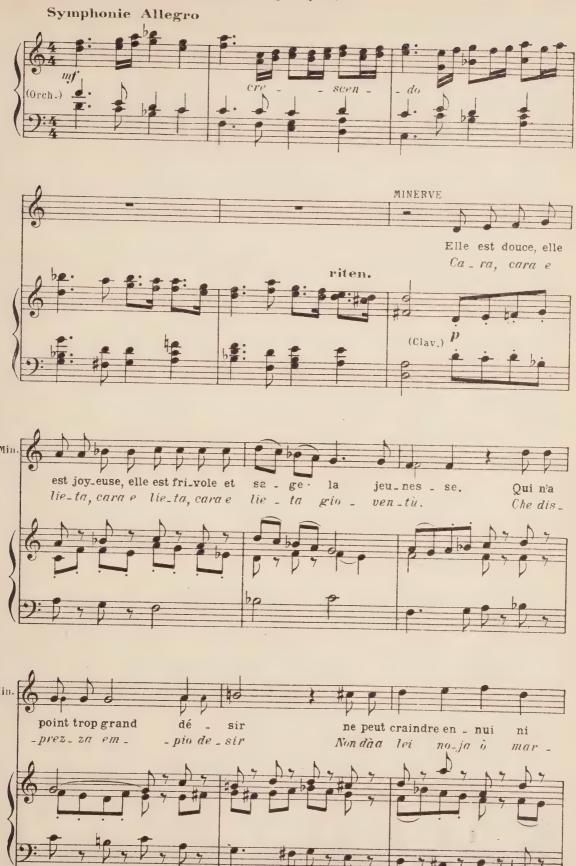

SCÈNE III _ ULYSSE, MINERVE (en jeune pâtre)

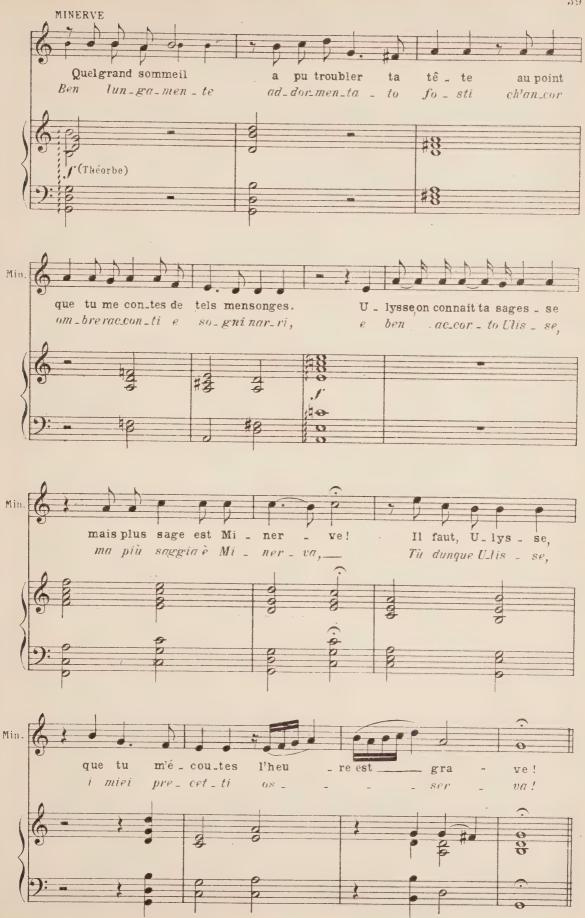

SCÈNE IV - ULYSSE SEUL

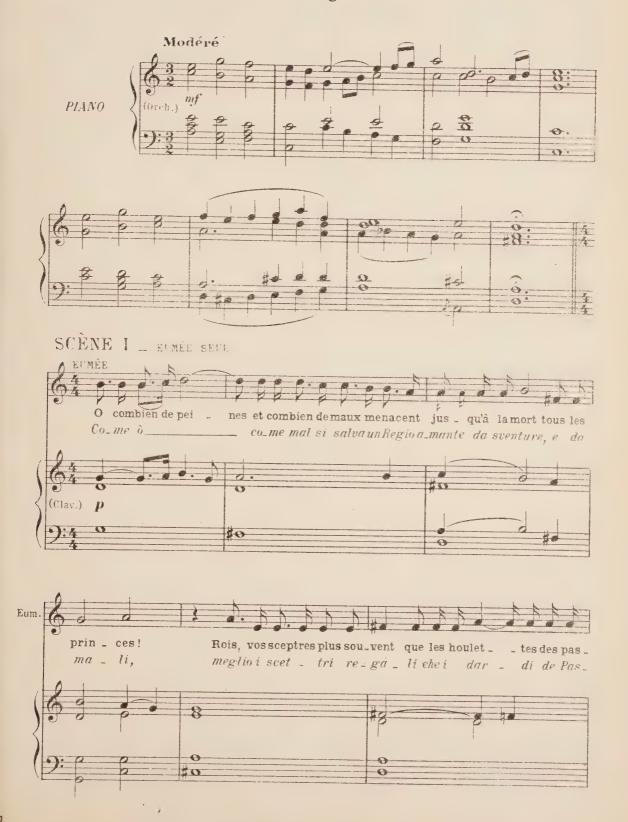

Fin du 1er Acte

Acte II

1er TABLEAU

Dans le bocage d'Eumée

SCÈNE II - EUMÉE, IROS

2º TABLEAU(1) Sur le Vaisseau de Télémaque

⁽f) Ici commence le deuxième Acte de la partition originale.

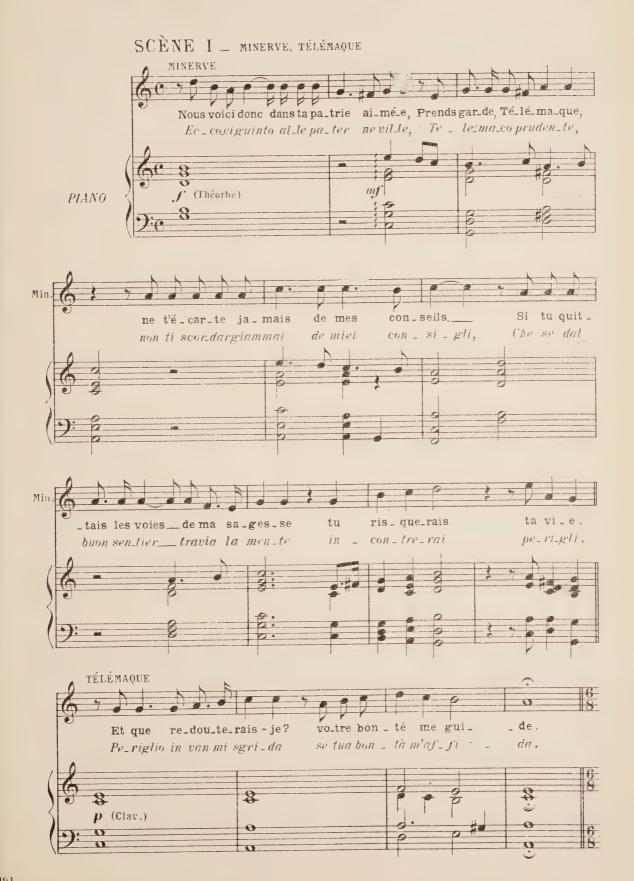

3º TABLEAU Dans le bocage d'Eumée

SCÈNE II _ EUMÉE, TÉLÉMAQUE, ULYSSE (en vieillard) Très animé EUMÉE ce toi, Té lé ma que mon prin 0 0 0 gran fi-glio, gran fi-glio d'U-lis Très animé mf (Clav.) più forte Ö 0 0 O noble en -0 0 gran Eum. ci dans _ fant d'U. lys -_ se! te voi " Ι. fi-glio d'U-lis -_ se ver che Eum. _tha_ que, te Ï voi ci dans tor nipur che tuver

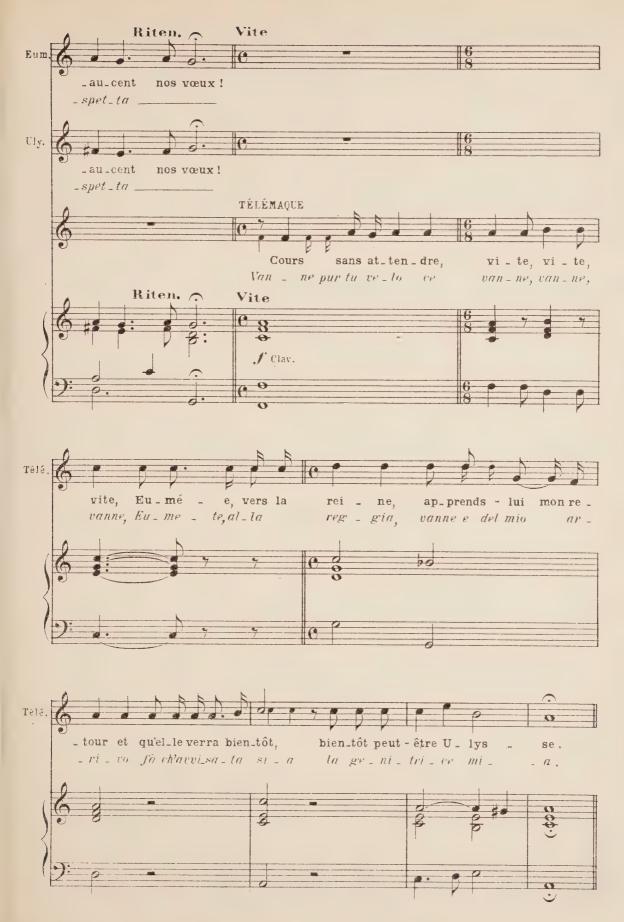

⁽I) Baus le texte italien, Diyase disparaît, et reparaît sous sa forme naturelle.

,191

4º TABLEAU Dans le Palais d' Ulysse

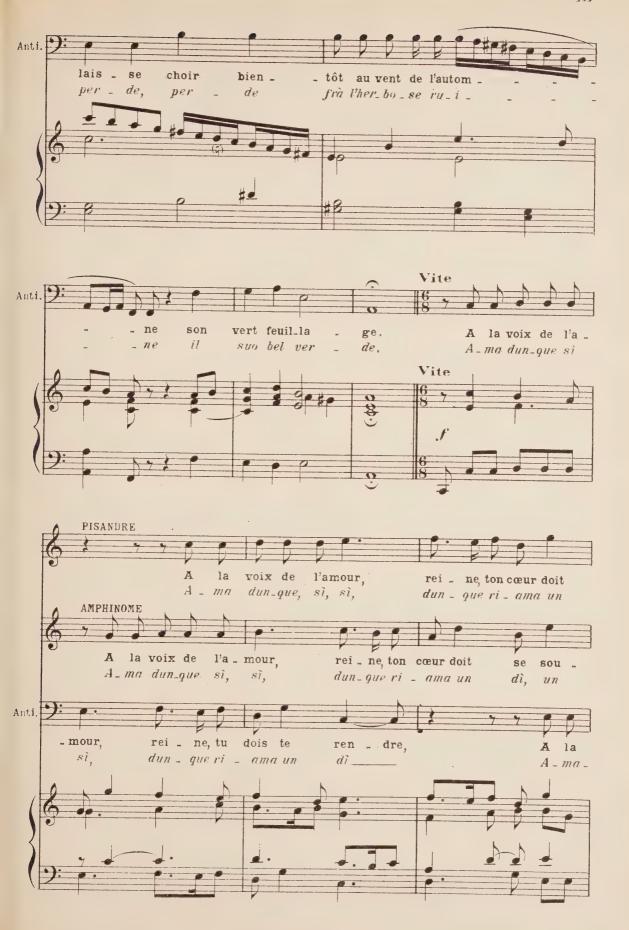

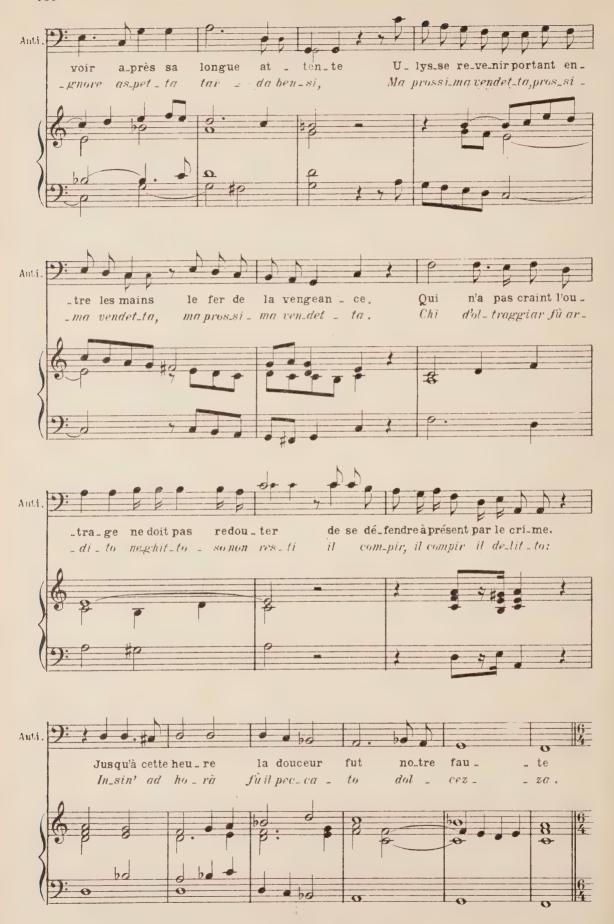
⁽¹⁾ Le tivret et la partition indiquent ici un ballet dont la musique n'a pas été conservée,

SCÈNE II _ pénélope, antinous, amphinome, pisandre, eurimaque, eumée

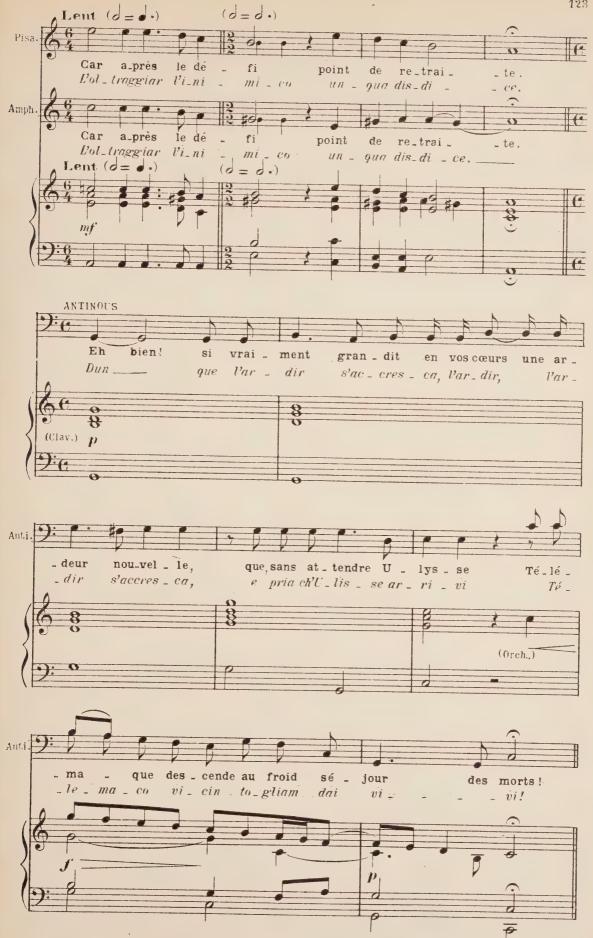

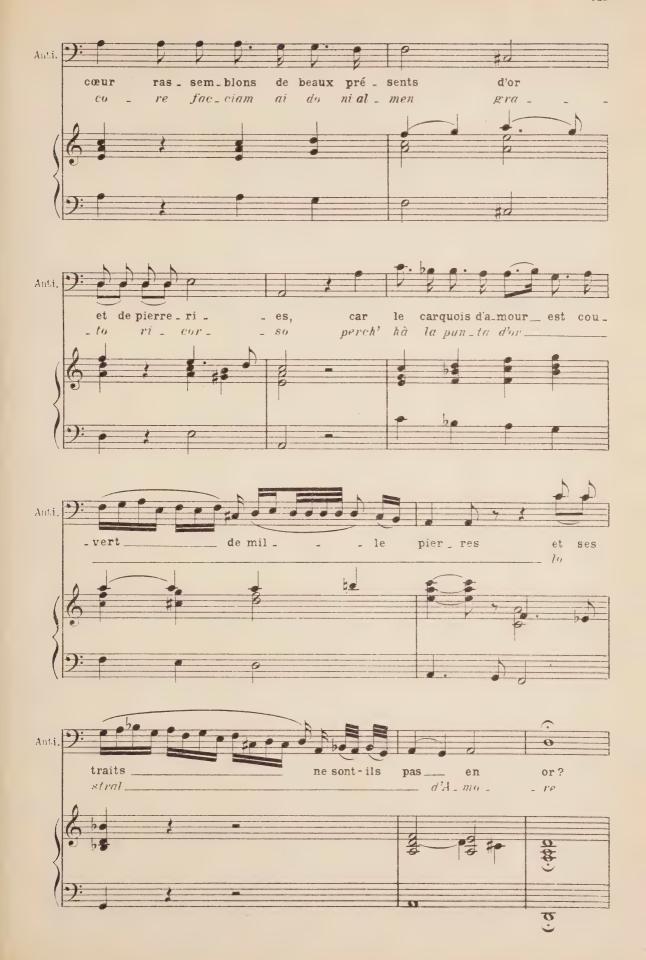

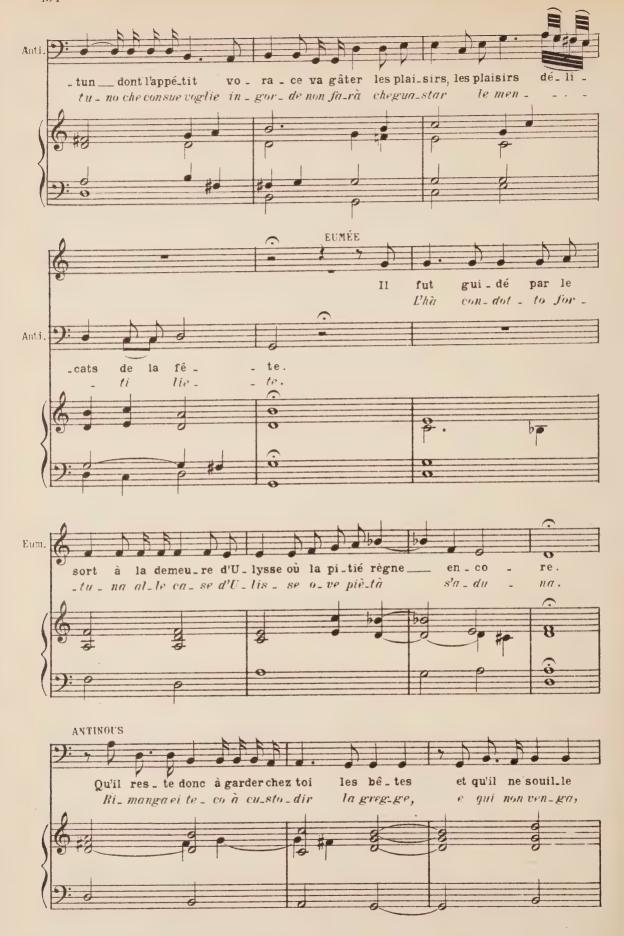

élargissant

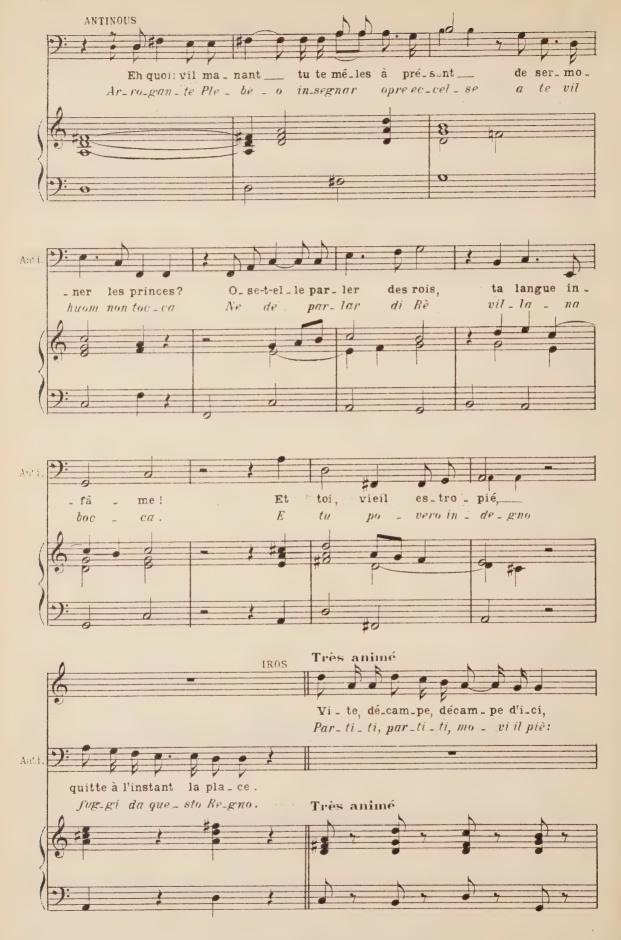
ACTE III

1er TABLEAU Sous le Portique du Palais d'Ulysse

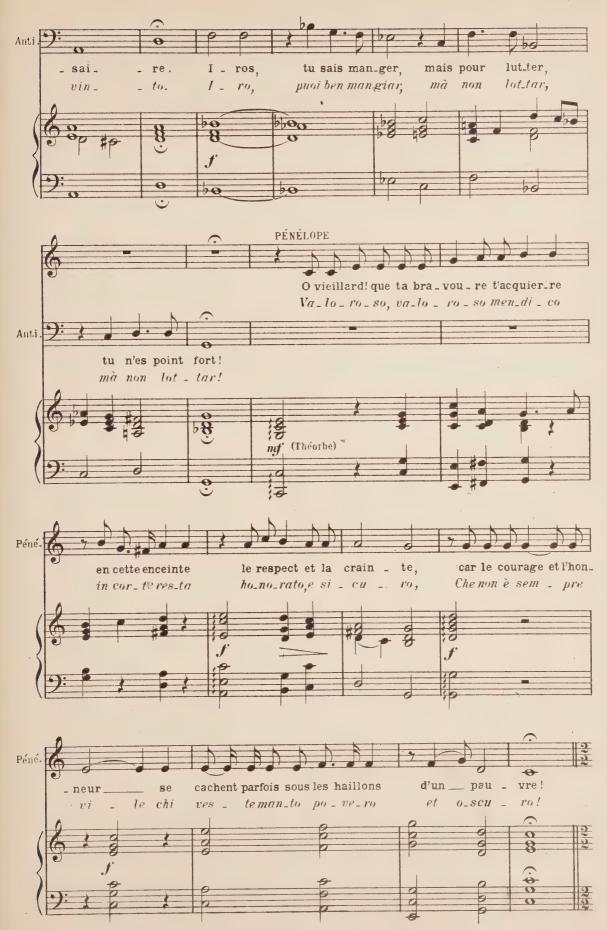

SCÈNE II _ ulysse, eumée, antinous, iros, pénélope, télémaque

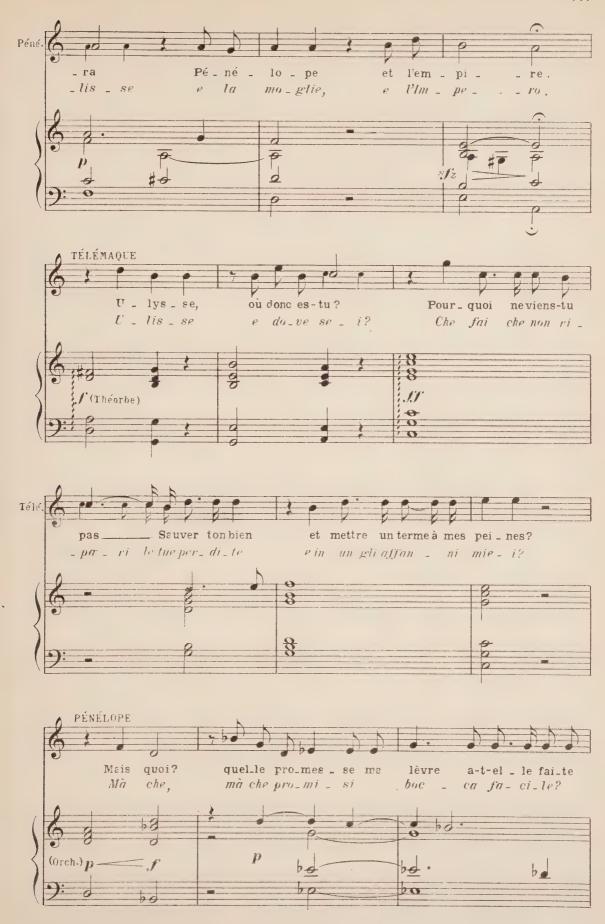

SCÈNE III - ULYSSE, EUMÉE, ANTINOUS, PÉNÉLOPE, TÉLÉMAQUE, PISANDRE, AMPHINOME, MELANTHE, EURIMAQUE.

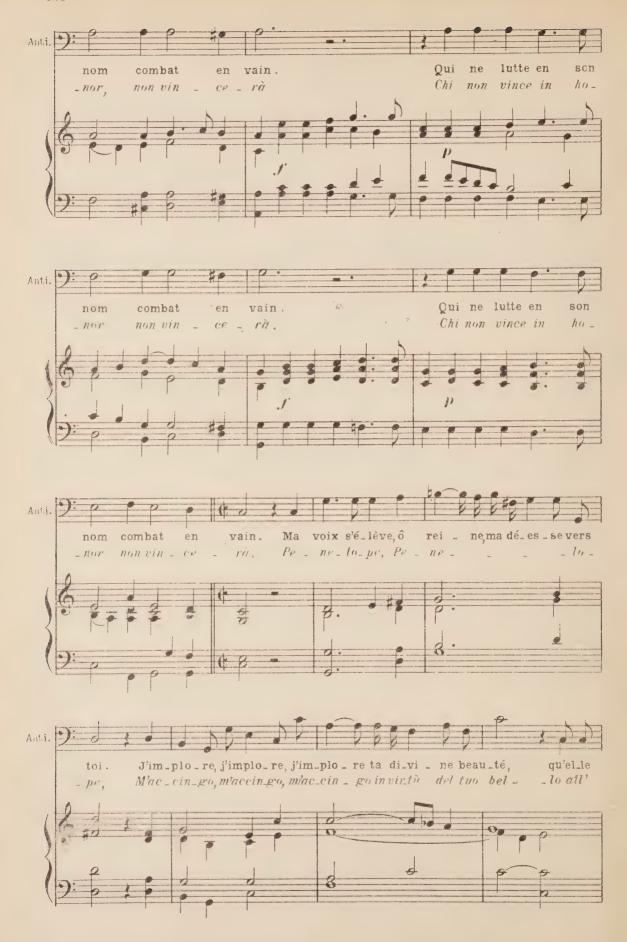

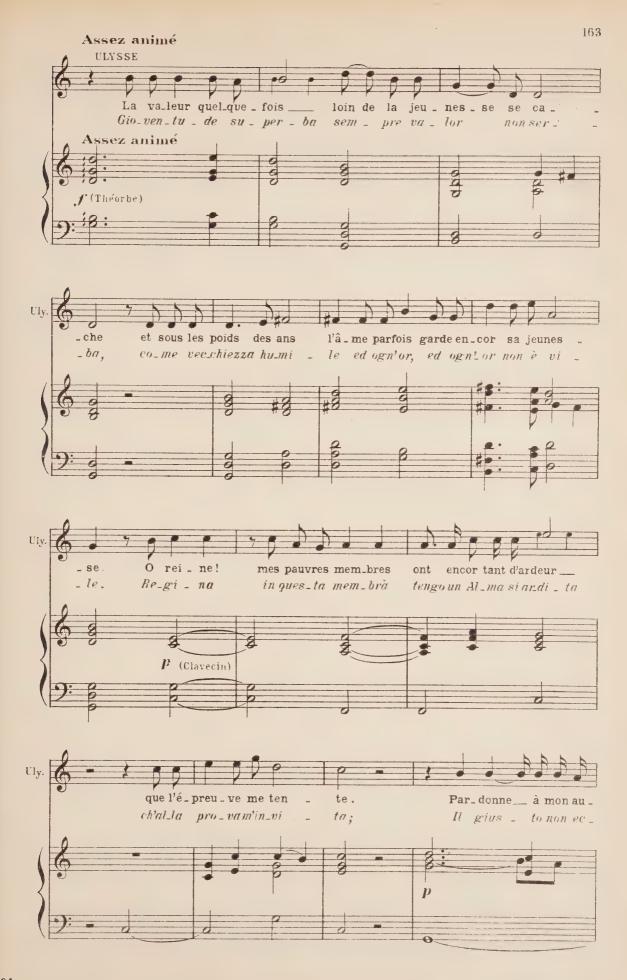

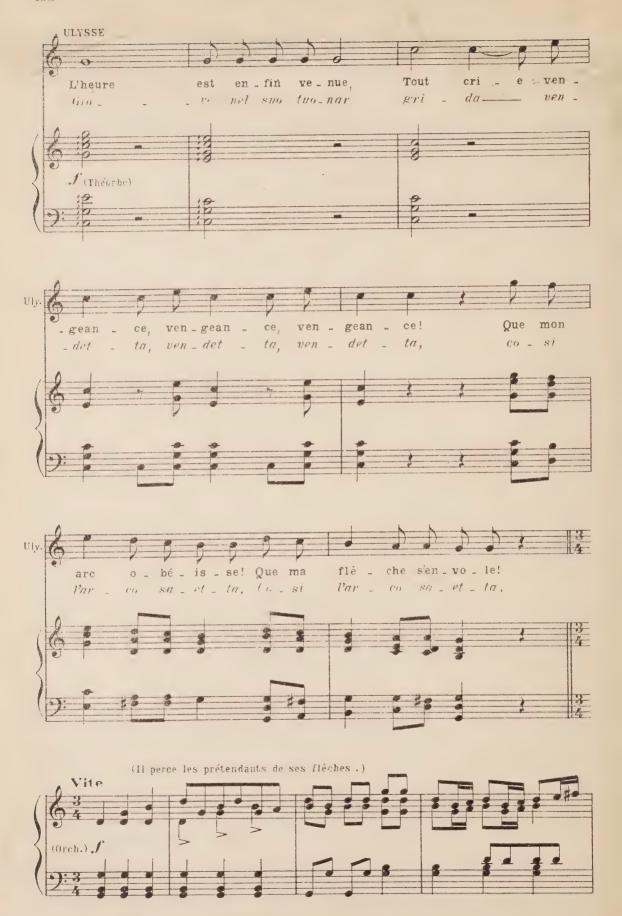

⁽¹⁾ Coupure, faite à la représentation, voir page 166 le signe 💠

2º TABLEAU (1) Dans le Palais d'Ulysse

SCENE Unique _ IROS seul. Modéré poco poco pp IROS (crié) molto cresc

⁽¹⁾ Ici commence le 3º Acte de la partition originale.

3º TABLEAU Dans le Palais d'Ulysse

SCÈNE II _ ulysse, pénélope, télémaque, eumée, euryclée.

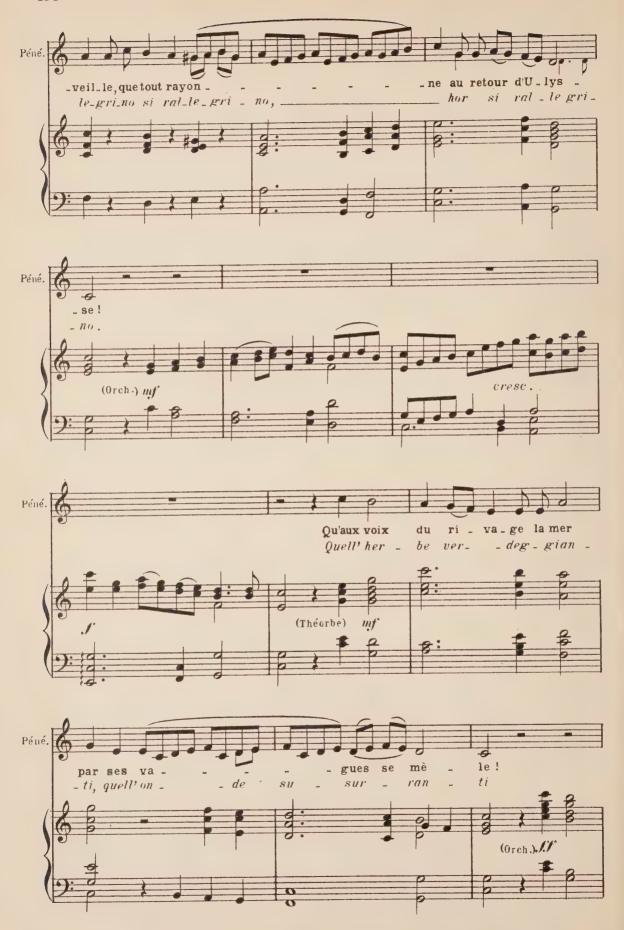

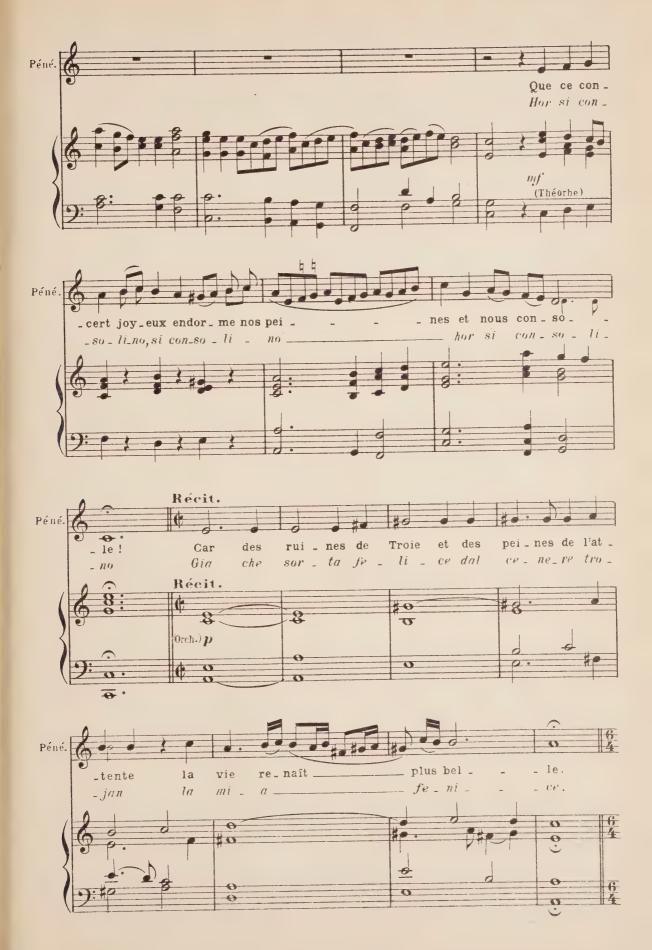

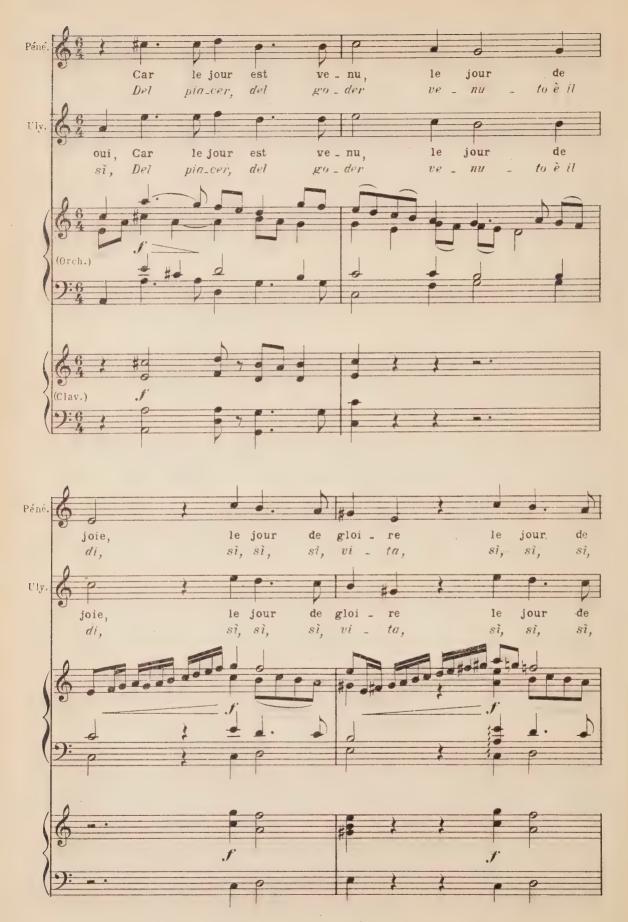

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

M 1503 M786 R53

Music

